



Ilustración de Moda
Grado en Diseño de moda



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Ilustración de Moda

Titulación: Grado en Diseño de Moda

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Sara Quintero

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Conocer, comprender y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos del proceso creativo en el ámbito del diseño de moda.
- Ser capaz de comunicar el concepto y función de un proyecto en el ámbito del diseño de moda.
- Conocer y aplicar las técnicas de ilustración combinando técnicas manuales y digitales para la creación de figurines e imágenes que permitan transmitir su concepto de colección personal en el ámbito del Diseño de Moda.
- Ser capaz de concebir ideas y representarlas utilizando las distintas técnicas pictóricas y formas de representación en el ámbito del diseño de moda.
- Desarrollar competencias para el aprendizaje autónomo y la adaptación a las nuevas situaciones de la práctica profesional en el ámbito del diseño de moda.
- Desarrollar el razonamiento crítico y hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional en el ámbito del diseño de moda, actuando con respeto a los principios éticos necesarios.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Aplicar los conocimientos a través de los medios y técnicas de representación en las proporciones del hombre, la mujer, y la figura completa y parcial.
- Proyectar mediante la expresión plástica el movimiento y la gestualidad.

- Conocer el dibujo analítico de la figura humana y sus movimientos.
- Adaptar las teorías color y utilizar el dibujo de la figura y sus movimientos.
- Aplicar las técnicas de ilustración de moda.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

- Teoría de la ilustración de moda.
- Diseño de esquemas con collage para práctica de bocetos.
- Práctica de bocetos con línea, mancha siguiendo el dictado de prendas, solo línea, toque de color, ejes y líneas de fuerza, esquematización.
- Collage: estilos de representación, blanco y negro, masculino y femenino, tono, luz, saturación.

2.3. Contenido detallado

1. La ilustración de moda

Definición y características
Comunicar una identidad visual
El dibujo: un vocabulario visual vivo y diverso

2. Historia, tendencias y contexto

Origen y evolución
Ilustradores de moda más influyentes
Tendencias actuales
Casos de estudio

3. La figura humana: forma y dinamismo

Anatomía, volumen, estructura, proporción y escala
Expresión, movimiento y ritmo.
Piel, cabello y tejido: texturas, pliegues, brillos, detalles...

4. Estrategias de representación

Línea modulada, mancha y volumen
Color, luz y contraste: atmósfera y temperatura
Negativos, vaciados...
Encuadre, composición, organización y distribución
Síntesis y estilización

5. Técnicas gráficas aplicadas

Grafito y lápices de colores
Carboncillo, cera y pastel
Acuarela, témpera y tintas
Rotuladores
Collage
Técnicas mixtas

6. Soportes

Papeles específicos
Soportes alternativos
Sketchbook

7. Laboratorio de proyectos

Desarrollo del concepto: de la idea al arte final
 Procesos creativos y de investigación
 Práctica, observación, visualización y experimentación
 Descubrimiento de habilidades plásticas e intereses temáticos
 Cuaderno de trabajo: registro de aprendizaje y logros obtenidos
 Producción cíclica: experimentación, evaluación y evolución de las ideas
 Creación de paneles de tendencias, de desarrollo, de color...
 El portfolio: funciones, modelos, contenidos / Equilibrio, cohesión y organización / Errores comunes
 Propósito del trabajo y responsabilidad social. Posturas éticas y sostenibles

El contenido de las diferentes unidades puede abordarse de forma conjunta en los ejercicios.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): *Carpeta de ejercicios*. A lo largo del curso los estudiantes elaborarán una carpeta con los trabajos que vayan realizando. (20%)

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Cuaderno de bitácora*. A lo largo del curso los estudiantes elaborarán un cuaderno recogiendo la esencia de su día a día a través del dibujo, collage, anotaciones... (40%)

Actividad Dirigida 3 (AD3): *Proyecto de ilustración de moda*. A lo largo del curso los estudiantes elaborarán un proyecto personal como conclusión de la asignatura. (40%)

2.5. Actividades formativas

CÓDIGO	ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
AF1	Clases Magistrales	39	100%
AF2	Caso práctico	20	100%
AF3	Tutorías	7	100%
AF4	Trabajos individuales o en grupo de los estudiantes	11	50%
AF5	Actividades a través de recursos virtuales	7	0%
AF7	Estudio individual y trabajo autónomo	67	0%

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/ Actividades académicas dirigidas	20%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	20%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/ Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final o trabajo final presencial	70%

Será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Borrelli, L. (2008). *La ilustración de moda: desde la perspectiva de los diseñadores*. Barcelona, España: Blume.
- Brereton, R. (2009). *Los cuadernos: bocetos de diseñadores, ilustradores y creativos*. Barcelona: Art Blume.
- Davies, H. (2010). *Cuadernos de bocetos de diseñadores de moda*. Barcelona, España: Blume.
- Downton, D. (2011). *Grandes artistas de la ilustración de moda*. Barcelona, España: Blume.
- Ezinma, M. (2014). *Diseño de moda, creatividad e investigación*. Barcelona, España: Promopress.
- Feyerabend, F.V. (2014). *Figurines de moda. Patrones para la ilustración de moda*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Heller, E. (2004). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Hidalgo, M. R. (2012). *Los talentos de la Nueva Generación*. Madrid, España: Ilusbooks.
- Ireland, P.J. (2013) *Figurines para el dibujo de moda*. Barcelona, España: Parramón.
- Kiper, A. (2011). *Ilustración de figurines de Moda: Técnicas y medios*. Barcelona, España: Parramón.
- López López, A. M. (2017). *Figurines de moda: técnicas y estilos*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Riera, M. (2014). *Ilustración de moda en España: 200 años*. Barcelona, España: Comanegra
- Watanabe, N. (2008). *Ilustración de moda contemporánea*. Barcelona, España: Promopress.
- Zeegen, L. (2009). *Principios de la ilustración: cómo generar ideas, interpretar un brief y promocionarse*. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Bibliografía recomendada

Dibujo, ilustración y diseño.

- Berger, J. (2006). *Sobre el dibujo*. Madrid, España: Alianza Forma.
- Blackman, C. (2007). *100 años de ilustración de moda*. Barcelona, España: Blume.
- Baeza, J. (2014). *Figurín de moda. Del dibujo de la figura humana a la ilustración de moda*. Barcelona, España: Promopress.
- Ball, P. (2001). *La invención del color*. Madrid, España: Turner.
- Borrelli, L. (2004). *Fashion illustration next*. Londres, Inglaterra: Thames & Hudson.
- Calahan, A., Zachary C. (2015). *Fashion and the art of pochoir: the golden age of illustration in Paris*. Londres, Inglaterra: Thames & Hudson.
- Davies, H. (2013). *Fashion designers sketchbook, 2*. Londres, Inglaterra: Laurence King
- Dawber, M. (2007). *La nueva ilustración de moda*. Barcelona, España: Blume.
- Donovan, B. (2010). *Dibujo e ilustración de moda*. Barcelona, España: Blume
- Drudi, E.; Paci, T. (2010). *Dibujo de Figurines para Moda*. Ámsterdam, Holanda: The Pepin Press.
- Edwards, B. (1994). *Dibujar con el lado derecho del cerebro: curso para aumentar la creatividad y la confianza artística*. Barcelona, España: Urano.
- Kuky, E.; Paci T. (2010). *Dibujo de figurines. Para el diseño de moda masculina*. Ámsterdam, Holanda: The Pepin Press
- Nunnally, C. A. (2010). *Enciclopedia de técnicas de ilustración de moda*. Barcelona, España: Acanto.
- Magnus, G. (1992). *Manual para dibujantes e ilustradores*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Malbert, R. (2015). *Drawing people. The Human Figure in Contemporary Art*. Londres, Inglaterra: Thames & Hudson.
- Mullins, C. (2015). *Painting People. The New State of the Art*. Londres, Inglaterra: Thames & Hudson.
- Picard, H. (2008). *Entramados: pintura y traje*. Madrid, España: Museo del Traje; Ministerio de Cultura.

Robinson, J. (1988). *The fine art of fashion: an illustrated history*. Kensington, N.S.W.: Bay Books.

San Martín, M. (2008). *Color imprescindible en la Ilustración de Moda*. Barcelona, España: IndexBook.

Takamura, Z. (2007). *Diseño de moda: conceptos básicos y aplicaciones prácticas de ilustración de moda*. Barcelona, España: Promopress.

Valéry, P. (2012). *Degas: danza y dibujo*. Barcelona, España: Nortedur.

Wesen, M. (2012). *Dibujo de moda: técnicas de ilustración para diseñadores de moda*. Barcelona, España: Blume.

El cuerpo

Croci, P.; Vitale, A. (comp.) (1999). *Los cuerpos dóciles. Hacia un tratado sobre la Moda*. Buenos Aires, Argentina: La Marca.

Entwistle, J. (2002). *El cuerpo y la moda*. Barcelona, España: Paidós.

Nadaff, R.; Tazi, N.; Feher. (coord.) (1992). *Fragmentos para una historia del cuerpo humano, (tomos I, II y III)*. Madrid, España: Taurus.

Saltzman A. (2004). *El cuerpo diseñado*. Barcelona, España: Paidós.

Historia y cultura

Barthes, R. (1978). *El sistema de la moda*. Barcelona, España: Gustavo Gilli.

Baudelaire, C. (2008). *El pintor de la vida moderna*. Madrid, España: Langre.

Beaton, C. (2010). *El espejo de la moda*. Barcelona, España: Vergara.

Dorfles, G. (2002). *Moda y modos*. Valencia, España: Instituto de Estudios de Moda y Comunicación.

Godart, F. (2012). *Sociología de la moda*. Buenos Aires, Argentina: Edhasa.

Leopardi, G. (2009). *Diálogo de la moda y de la muerte*. Madrid, España: Taurus

Lipovetsky, G. (1990). *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades contemporánea*. Barcelona, España: Anagrama.

Rivière, M. (2014). *Diccionario de la moda. Los estilos del siglo XX*. Madrid, España: Random House Mondadori.

Otros recursos

Fundéu BBVA (edit.) (2015). *Glosario de moda*. Recuperado de:

<http://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2015/03/glosarioModaFundeu.pdf>

e-Libro:

Thames, B. (2001). *Dibujo y diseño de modas*. México D. F.: McGraw-Hill.

<https://elibro.net/en/ereader/nebrija/74073>

Proyectos:

http://vintagepatterns.wikia.com/wiki/Category:Amusing_Illustrations

<https://drawingroom.org.uk/>

Museos:

<http://www.kci.or.jp/en/>

<http://www.mecd.gob.es/mtraje/inicio.html?jsessionid=BECA13214E6F4F191E60C36B44AE04C0>

<http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/presentacion>

<http://www.mude.pt/>

http://www.museodelamoda.cl/?utm_source=Groupon&utm_medium=LinkSocio

<http://www.palaisgalliera.paris.fr/>

<https://www.vam.ac.uk/>

<http://www.ftmlondon.org/>

<http://www.cristobalbalenciagamuseoa.com/>

<http://www.fitnyc.edu/museum/>

<https://www.fashionhistorymuseum.com/>
<http://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/the-costume-institute>
<https://www.momu.be/>
<https://www.fashionmuseum.co.uk/>
<http://www.batashoemuseum.ca/>
<https://www.ferragamo.com/museo/it/ita>
https://www.dior.com/couture/en_us/the-house-of-dior/the-story-of-dior/the-villa-in-granville
<http://tassenmuseum.nl/en/>

Exposiciones:

<https://www.museothyssen.org/exposiciones/sonia-delaunay-arte-diseno-moda>
<http://museo.abc.es/exposiciones/2011/10/la-elegancia-del-dibujo/092406>
http://exposicionesvirtuales.es/inspiraciones_mariano_fortuny_y_madrado/
<http://www.mecd.gob.es/mtraje/exposicion/temporales/historico/2007/Modachrome.html>
<http://www.mecd.gob.es/mtraje/exposicion/temporales/historico/2007/Genio-figura.html>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Sara Quintero Pomares
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Bellas Artes
Área especialización	Dibujo, pintura, grabado, autoedición
Correo electrónico de la Universidad Nebrija	squintero@nebrija.es
Localización	Sala de Profesores
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por email.

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre pintura y dibujo últimos en España. Licenciada en Bellas Artes por la UCM.</p> <p>Profesionalmente, ha ejercido la docencia e impartido ponencias y talleres en las áreas de pintura, dibujo y grabado, en diferentes universidades desde 2004: CES Felipe II, Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, y Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.</p> <p>Ha sido editora de obra gráfica contemporánea de jóvenes creadores, impartiendo conferencias y talleres sobre proyectos de autoedición y autogestión en el arte actual, en el ámbito universitario, como las <i>Jornadas sobre Innovación Docente</i> en la Universidad de Brera en Milán, o en la IUAV de Venecia.</p> <p>Cuenta con una dilatada experiencia profesional como artista plástica, desarrollando proyectos fundamentalmente de pintura y dibujo.</p> <p>En el ámbito de la creatividad y comunicación, ha participado en Proyectos de Innovación Educativa y Mejora de la Calidad Docente en Bellas Artes (sobre nuevas estrategias de representación) y Proyectos de Investigación sobre creación contemporánea (ETCC Nebrija) así como en Proyectos de Investigación en Comunicación (<i>Proyecto Interuniversitario Internacional De la clase a la cuenta /Do sala ao mercado</i>, con Brasil).</p> <p>Ha sido ponente y miembro del Comité científico del congreso internacional <i>VII Interculturalforum. Interculturalidad y comunicación en nuevos formatos en el arte contemporáneo</i>.</p> <p>Desde 2000 expone en diferentes instituciones y galerías como La Casa Amarilla, Siboney, Utopia Parkway, Amparo Gámir, Luis Gurriarán, My Name´s Lolita Art, Guillermina Caicoya, Gema Llamazares, Adora Calvo, Siboney, o Liquidación Total. Formando parte de proyectos comisariados por Óscar Alonso Molina, Horacio Fernández, Dis Berlin...</p> <p>Ha sido invitada a distintas antologías y bienales de pintura contemporánea; su obra ha sido premiada y adquirida en diferentes certámenes de artes plásticas; y está presente en diferentes museos e instituciones, como el Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid, la Fundación Rafael Botí, en las colecciones de la Diputación de Ciudad Real o del Parlamento de la Rioja... Ha participado en ferias internacionales como <i>Drawing Room Madrid 2019</i> y <i>JustMad Contemporary Art Fair 2020</i>.</p> <p>Trayectoria que queda reflejada en diferentes catálogos y literatura especializada, destacando <i>Arte Español Contemporáneo 1992-2013</i>, de Rafael Doctor. Su última intervención <i>Entra el agua, no es nada</i>, fue seleccionada como una de las mejores exposiciones de los últimos 25 años por ABC Cultural.</p>
---	--